

УДК 17.022.1

В.А. Каюков

ПРОБЛЕМА УСПЕШНОСТИ ДИРИЖЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Рассматривается современная социокультурная ситуация сильного финансового влияния на мир классической музыки. Деятельность музыкантов (в частности дирижеров) оказывается по своей структуре регламентируемой теми же целями достижения выгоды, что и деятельность менеджеров бизнес-корпораций. Новое время требует предприимчивости, знания музыкального маркетинга и успешности продвижения созданного продукта (исполнение опер, симфоний и т.д.). Однако для большого мастера первоочередной задачей исполнения по-прежнему остается сама музыка и желание постижения ее.

Ключевые слова: успех, сценический успех, дирижерское исполнительство, музыкальная этика.

V.A. Kayukov. The problem of conductor's activity in modern special literature

There is a problem of strong financial influence on classical music world. The musician becomes a businessman, as he tries to get profit of his creative works. He tries to promote his opera, ballet, play symphony. But the first aim for a real master is music itself.

Key words: success, scene success, conduct performance, musical cultural ethics.

В современном мире хаотичность, неопределенность, непредвиденность и случайность событий стали своеобразной нормой. И если жизнь бизнеса, политики, медиа-каналов всегда была на гребне волны, то деятельность классических музыкантов менялась во времени мало и незначительно. Предвестником нового в этой среде является дирижер как наиболее яркий, талантливый и образованный человек. Харизма дирижера определяет и формирует успех оркестра и театра. Он благодаря своему таланту создает «...консенсус между автором и аудиторией» [1, с.5].

Вся жизнь маэстро построена на преодолении огромного количества задач, большинство из которых решаются креативно, ново, не по правилам. Дирижер успешный, везучий или удачливый обходит в своей деятельности явные сложности и скрытые опасности, а сталкиваясь с ними, превращает их в свои позитивные достижения. Научных исследований успешности дирижеров в настоящее время практически нет. Однако в последнее десятилетие все чаще прослеживается желание разобраться преимущественно в теме успеха творческой личности. Появление литературы общего характера об имидже, бизнес-этике направлено на самостоятельный поиск открытий, имеющихся в потенциале глубинных сил человека. Объединенные положения этих изданий, сделанные в статье Я.С. Хаммер [2], по-

казывают идею двух видов успеха, таких как объективный и субъективный. Первый измеряется такими характеристиками, как размер гонорара, количество организованных проектов и уровнем занимаемой должности в иерархии организации (филармонии, театре). Субъективным успехом называется совокупность суждений самого субъекта о своих профессиональных достижениях и результатах. Это параметры удовлетворенности работой и удовлетворенности карьерой.

Относительно деятельности дирижера хотелось бы отметить, что до сих пор в музыкальной и артистической среде бытует известное мнение-аксиома, высказанное великим русским композитором и дирижером Н.А. Римским-Корсаковым: «Дирижерство — дело темное» [3, с.5]. Немецкий дирижер В. Фуртвенглер считал, «что относительно молодое искусство дирижирования еще не слишком окрепло для того, чтобы его можно было бы в какой-то мере теоретически обобщить» [3, с.9].

В настоящий момент современная потребительская тенденция привела к тому, что культура стала частью бизнеса. Это быстрое реагирование на музыкальную конъюнктуру, использование современных технологий «шоу-представлений»: свет, видеопроекция, танцевальные номера, динамическое ведение концерта. Одним из значимых направлений в деятельности дирижера становится поиск новых

выразительных средств. Закрытый мир оперно-симфонической музыки оказывается в тех же самых коммерческих условиях игры крупных предприятий и организаций, занимающихся продажей различных товаров и услуг. Новые музыковеды говорят о том, что дирижер сейчас больше продюсер и менеджер, нежели музыкант, а изучать надо не столько технику дирижирования (которую, так или иначе, пытались изучить в XX в.), сколько пути, ведущие к успеху личности посредством организаторского таланта, воли и случая.

Новейший взгляд на вопросы жизнедеятельности мировых дирижеров предлагает американский искусствовед Н. Лебрехт в своих книгах «Кто убил классическую музыку?» [4], «Маэстро миф» [5]. Он объясняет, что появление звукозаписывающей аппаратуры, изобретение музыкальных электроинструментов и их популяризация привели к оттоку массового слушателя из концертных залов. Публики театров, завсегдатаев музыкальных салонов как таковых не стало. Каждый человек получил возможность слушать любимое произведение через колонки домашнего музыкального центра.

Между тем последние годы знаменуются подъемом академического искусства, но в некоем новом виде — модного, высокоэстетичного приобщения к оперно-театральному высшему истеблишменту. Деятельность симфонических оркестров, академических хоров и оперных театров стали освещать такие информационные агентства, как телеканал «Культура», «Орфей». Появились журналисты, успешно работающие в жанре репортажей с классических концертов, интервью с известными композиторами, солистами и дирижерами. Происходит соединение разных миров общественно-социальной и духовной деятельности в одном информационном поле. Причины этого в том, что бизнес и деятельность людей искусства существуют и развиваются по единым правилам корпоративной выгоды. С одной стороны, хорошо, что классическая культура становится доступной пониманию все более значительной части общества. С другой стороны,

богатый мир оперно-симфонической музыки с трудом воспринимается обыденным сознанием. Популяризация концертов с яркими раскрученными именами музыкантов-звезд способствует в определенной мере некоторой рекламе классической музыки, но проблема заключается в том, что классические произведения на таких мероприятиях часто представлены отдельными фрагментами в виде калейдоскопа популярных «шлягерных» мелодий И. Баха, Л. Бетховена, П. Чайковского и др.

Смогут ли новые музыканты сохранить идеалы академической школы, не поддаться искушениям музыкального рынка и не впасть в творческую апатию? В борьбе за выживание появилась излишняя прагматичность в творчестве, склонность к внешней эффективности за счет внутренней чистоты художественного направления и стиля, зависимость от политики и экономики. Однако всегда будут личности, способные «...из всех сил грести против течения, пытаюсь (и часто безуспешно) найти свой затон, где можно строить живое и правдивое искусство» [6, с.52].

За последние годы число профессиональных оркестров значительно увеличилось, число же талантливых дирижеров уменьшилось. Кризис дирижирования двояк. В нем присутствуют и нехватка мысли, идей, и оскудение симфонической интерпретации. И. Брамс, А. Брукнер и Г. Малер исполняются чаще, чем когда-либо прежде, но захватывающей проникновенности все меньше. С. Цвейг от гениальности исполнения музыкальных сочинений плакал на концертах, которыми дирижировал А. Тосканини. «Поборник совершенства» — так назвал итальянского дирижера С. Цвейг, сказав: «...кто захочет поведать о служении Тосканини гению музыки, о его волшебной власти над толпой, тот опишет явление морального, и прежде всего морального порядка» [7, с.35]. Стремление ощутить партитуру как целое и передать это ощущение правды другим людям есть основная суть интерпретации и этики музыканта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Букина Т.В. Артистический успех как социокультурный феномен: На материале вагнерианства в России рубежа XIX–XX веков: Дис. ... к-та искусствоведения. — СПб., 2005. — 289 с.
2. Хаммер Я.С. Профессиональный успех и его детерминанты // Вопросы психологии. — 2008. — № 4. — С. 147–153.
3. Смирнов Б.Ф. Дирижерское искусство как художественный и социокультурный феномен: Дис. ... д-ра искусствоведения. — Челябинск, 2004. — 330 с.
4. Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку? — М.: Классика-XXI, 2004. — 588 с.
5. Лебрехт Н. Маэстро миф. — М.: Классика-XXI, 2007. — 448 с.
6. Казачков С.А. Рассказу о времени и о себе. — Казань: КГК, 2004. — 62 с.
7. Цвейг С. Поборник совершенства // Музыкальная жизнь. — 2006. — № 11. — С. 35–37.